

El guion en el cine documental



*“El que hace no-ficción
se lanza siempre a un viaje
hacia lo desconocido, a lo incierto”
(Erwin Leiser)*



- ¿Es necesario un guion para el documental?
- El guion puede entenderse como un estado transitorio, como una hoja de ruta que se transforma según lo encontramos en el andar
- Como dicen Jean-Claude Carrière: “una forma pasajera destinada a desaparecer, como la oruga que se convierte en mariposa”



- El guion como hoja de ruta va ayudarnos a identificar:
 - Perfiles y tonos narrativos de personajes
 - Posibles locaciones, escenarios
 - Necesidades técnicas de sonido, foto e iluminación
 - Prevenir ciertos diálogos o intenciones emocionales
 - Dibujar una propuesta de tiro y movimientos de cámara
- Es un ejercicio abierto y arriesgado (no es una receta única)



- ¿Guion cerrado o guion abierto?
- Según Patricio Guzman: “Si es demasiado “cerrado” anula el factor sorpresa y los hallazgos espontáneos del rodaje. Si es demasiado “abierto” supone un importante riesgo de dispersión.”
- En ambos casos, el guion se va “re-escribir” en la mesa de edición, porque se mantiene abierto hasta el final del proceso.



Fases tentativas del documental

- Hallar o identificar una **idea** y su posible **historia**
- Escribir una primera **sinopsis** (descripción de la idea e historia)
- Salir a **investigiar** una etapa previa
- Imaginar un **guion tentativo** (una posible hoja de ruta)
- Empezar la **producción** de campo (personajes, locacion de escenarios)
- Acompañar el **rodaje y la re-escritura** del guion tentativo
- **Montaje y edición** (Y cierre de la X versión del guión)

La idea y la historia



- Encontrar la idea original, debe ayudar a desencadenar todo el proceso creativo
- Debe proponer un relato o el desarrollo de una potencial historia
- No se trata solo de enumerar una diversidad temática, debe tener intenciones narrativas
- Debe provocar una búsqueda por contar una historia que se construye con elementos de la “realidad” y mucho-poco de la imaginación.



Tipos de abordaje de la idea

- Elegir un personaje (humano – no humano)
- Partir de un acontecimiento (privado o publico)
- Elegir una situación particular
- Salir a un viaje de busqueda (rodar en la ruta)
- Regresar a un punto de partida (el ciclo de la vida)

La sinopsis



- Nos va ayudar a concretar la idea. Es un desarrollo de lo más destacado en nuestra historia
- Permite visualizar los elementos principales en la historia, y armar un plan de trabajo logístico y presupuestal
- Es una herramienta para compartir y socializar el proyecto
- Su primera versión tiene un tono más “abierto” que deja imaginar la película de distintas maneras

La investigación previa



- El realizador debe entrar en un proceso de lectura, análisis y revisión de archivos (visuales, sonoros, textuales), conversaciones y pre entrevistas
- Con un proceso de investigación a profundidad, más posibilidades de navegar los imprevistos del rodaje y resolver temas de guion
- Permite conocer la diversidad de abordajes y tener libertades creativas para resolver situaciones adversas.

Escenarios, personajes, acciones



- Con los giros del guion, se detecta vacíos en la historia y el modo de abordar en el tratamiento visual y conceptual
- Se reacomodan las situaciones, personajes y escenarios e imprevistos
- El acercamiento a la historia desde la investigación y campo, nos deja conocer y pasear la historia desde “adentro” para encontrar los modos de narrar

Sobre personajes



- No se trata de acumular referencias, sino encontrar implicancias en el asunto a narrar y construir la narración de la historia
- Son un tipo de portavoces del guion, y en la cotidianidad sobrepasan la propuesta tentativa
- No se construye la historia robando testimonios e imágenes, se trata de entablar diálogos, desde un compromiso ético

Recursos narrativos



- El guion va hacer uso de agentes narrativos para contar la historia
- Hay una diversidad de recursos como:
 - Los personajes, los sentimientos, las emociones, las acciones, lo descriptivo, la voz del narrador o el autor, entrevistas, imágenes de archivo, paisajes sonoros, música, silencios, animaciones, juegos ópticos, etc.